

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Plásticas

Orientación Pintura

Proyecto de trabajo de graduación

Título: “La senda entre portales ocultos”

Tema: “Climas: la comunicación de la colorimetría”

2022

Alumna: Débora Elisabet, Monzón Obregón

DNI: 33060595

Legajo: 52820/4

Tel.: (0221)3533541

E-mail: charomob@gmail.com

Docentes: Titular - Pablo Morgante

Claudio Bolot / Ariel Stivala

¿Qué sucede si atravieso ese portal? ¿A dónde ingreso? ¿Qué me espera?

Y sin pensarlo, estoy cruzando. Lo tomo, lo atravieso, estoy dentro...

¿Qué es este espacio? ¿Es otro mundo? ¿Qué son esas criaturas? ¿En dónde estoy? ...

Me siento.... Merodeo, me amalgamo, me inserto.

Soy parte de este mundo.

Ya no me siento parte de este sitio, me siento diferente, debo cambiar.

Busco otro portal, y lo atravieso.

¿Qué es este espacio? ¿Es otro mundo? ¿Qué extraño paisaje? ¿En dónde estoy? ...

Me siento.... Merodeo, me amalgamo, me inserto.

Ya no me siento parte de este sitio, me siento extraño, voy a cambiar.

Encuentro otro portal, y lo atravieso.

El universo interno es cíclico y muy confuso.

“La senda entre portales ocultos”

Un entramado entre distintas sensaciones, que modifican nuestro modo de ver al mundo externo, por las emociones que dominan al interno.

Portales a otras realidades, creadas por nuestras propias turbaciones.

No podemos escapar de la constante rotación, del deambular entre cada portal, pero si del camino que elijamos entre un portal y otro.

Te invito a un recorrido por mundos internos, por mundos ocultos

cargados de emociones, con sus propias reglas, criaturas e individuos sujetos a su hábitat.

Te invito a que elijas por donde pasar, porque escapar... no podrías, todos habitamos cada uno de estos mundos. Quizás ocultos, pero siempre presentes en nuestras mentes.

En lo más profundo de nuestras mentes.

¿Cuál será la senda que elijas?

PALABRAS CLAVE

Portales – Dispositivo – Libro túnel – Color connotado – Estados anímicos – Colorimetría.

LINK AL TRABAJO DE GRADUACIÓN

<https://youtu.be/w7HuGaJepUs>

CONCEPTOS A ABORDAR

- El clima en la colorimetríaⁱ: el sentido sociocultural del color connotadoⁱⁱ.
- El dispositivo: el libro túnel como dispositivo lúdico de conexión.
- El espectador como actor partícipe: el espectador emancipado que compone su propio poema.

RESUMEN

Se presentaron 5 libros-túnel en una biblioteca y un centro cultural, con escenas creadas a partir del sistema de superposición de planos calados, sobre papeles de colores elegidos y/o creados artesanalmente, con la intencionalidad de establecer determinadas armonías y comunicar climas específicos. Para ello, se crearon paletas particulares, donde se hizo uso del color connotado, es decir, por asociaciones de cada color a determinadas sensaciones, ya que, estos dispositivos representacionales están basados en 5 estados emocionales primordiales, los cuales se escenificaron en cada libro túnel. Además, cada libro cuenta con dos “acordeones” de papel a sus lados, para que se pudieran expandir y mover, invitando al público activo a relacionarse con los dispositivos y así ser partícipes, consumando la obra.

FUNDAMENTACIÓN

El trabajo final tiene como objetivo general generar una reflexión sobre el color connotado. Particularmente en el vínculo entre ciertos colores - *paletas* - para crear determinadas sensaciones que, teniendo en cuenta el contexto sociocultural, están arraigadas a estados anímicos particulares. Las armonías de colorⁱⁱⁱ, como reglas de uso flexible, permiten lograr acercarnos a la creación de imágenes que nos puedan resultar agradables, apacibles, y encantadoras, o incluso, todo lo contrario, según la escena que se desea crear. Esta cuestión es primordial en el desarrollo del proyecto. Se tomó como base la complejidad que se genera en cada armonía de color - *entendida esta como una convención cultura* - creadas a partir del clima de cada escena.

En este proyecto se crearon collages donde intervienen elementos oníricos que remiten a paisajes soñados e inexistentes. Como detonante he tomado una pieza de la obra entregada para mi Tesis de la Lic. de Dibujo: “Camino a El Bolsón”, de El detonante inefable.

Como temática se abordó el pasaje entre distintos estados anímicos^{iv}. Una selecta agrupación: *furia, serenidad, perturbación, melancolía y felicidad*. Grupo de estados emocionales que se definen como los más básicos y esenciales. Se podría determinar a los

estados anímicos como esa mixtura de diferentes sensaciones por las cuales transitamos a lo largo de nuestras vidas una y otra vez, y en distintas medidas. Estas sensaciones, productos de los estados anímicos que gobiernan nuestra mente, cuerpo y alma - por un determinado período -, serán traducidas como escenas, como espacios particulares, como mundos alternos, con climas específicos. Los dispositivos simbolizan los mundos creados en nuestra mente, son los espacios que uno habite en esos precisos momentos, donde se modifica nuestro modo de ver al mundo externo, y por lo tanto de nuestro accionar. Mi intención recae en la creación de espacios simbólicos, como estados que tiñen nuestra visión, mediante cinco dispositivos. Retablos donde se escenificaron cada uno de estos universos internos, y donde cada elemento que los compone nos cuenta, ya sea mediante el paisaje, el clima, la lógica, las criaturas o sujetos que los habitan, y principalmente, el juego de la colorimetría en la escena. Es decir, lo que nos transmiten los climas de las armonías del color, mediante la elección que se ha hecho de cada paleta, de cada escena. El onirismo^v está presente en cada dispositivo, recordándonos que son “mundos internos”.

El clima en la colorimetría: el sentido sociocultural del color connotado^{vi}

A cada color se le asocian sentimientos, y esto se intensifica si se aporta toda una paleta. Teniendo en consideración que las asociaciones conceptuales que se relacionan al conjunto de colores de una paleta son referentes a la cultura y el contexto en el que se encuentra inserto quien produce la obra, el color connotado es relativo, pero, aun así, no está exento de transmitir un estado emocional con acierto. Comprendo a la colorimetría como la utilización consciente de la combinación de determinados colores para sugerir ciertas sensaciones. El color es un factor que influye en el espectador de modo consciente o inconsciente, sutil o extraordinariamente activo. En el color hay muchos más de lo que el ojo ve, ya que este factor es un generador muy potente de emociones y sensaciones, la potencia oculta que ofrece al espectador alegrando, entristeciendo, atrayendo o rechazando. Es además el elemento que concreta la impresión de un ambiente; la impresión de un carácter y la síntesis de un símbolo. El color es mucho más que un simple efecto cromático por la acción que ejerce sobre el sentimiento; el color es una potencia psíquica que afecta a la mente. Por él se pueden producir reacciones, crear influencias y tensiones. Como así también determinar estados de ánimo positivos y negativos, al transmitir sugerencias.

El dispositivo: el libro túnel como dispositivo lúdico de conexión.

En *Treinta y un libros de artista* (2013), Salvador González expresa que

Un libro se crea para que participen al menos dos personas, el que lo crea y el que lo abrirá, volverá sus páginas, mirará, leerá...Este dualismo básico es el único posible para caracterizar un libro. Como Maura Picciau ha señalado “los libros son una sugerencia para una relación entre dos personas, un lugar de encuentro de dos voluntades autónomas”.

(González, 2013, p.28)

En el libro de artista, la obra transgrede incluso el rubro y la orientación, para transformar la multiplicidad de las distintas disciplinas abordadas, a una unidad conformada por todas ellas. Un objeto nuevo, una nueva obra, un artefacto más que un vehículo de documentación. La obra es la mediadora de estímulos sensoriales, porque la importancia

está dada en la idea, característica del arte conceptual, en donde el significado sirve como eje a la propuesta plástica, y que necesita la interpretación del receptor para poder completar el mensaje. El libro de artista requiere una comprensión activa del objeto desde un punto de vista perceptivo y epistemológico. Tomando en consideración lo enunciado en *El libro de artista: Aspectos narrativos* (2011),

La actividad del receptor es así central y constitutiva de la propuesta artística que se extiende en el intercambio que permiten las diferentes prácticas de lectura que acciona cada espectador. No se trata sólo de un contacto meramente visual, sino también táctil y de intervención directa en el desarrollo o devenir de la obra durante el tiempo de lectura.

(Beccaria, Garay, Gago, Valent, Valente, 2011, p.47).

El libro de artista no está dispuesto para ser colgado ante el público, para un espectador pasivo, que solo observe la obra, sino que invita a la manipulación, convoca al público a volverse partícipe. Solo con el enunciado se instala una ruptura de la obra convencional, en la cual el espectador es pasivo y solo cumple la función del observador distante. El libro de artista, a pesar del posible deterioro en la manipulación de la pieza, es una obra creada para que su lectura sea libremente realizada, debido a que, resulta necesaria la operación del dispositivo para poder generar sentido y decodificar el mensaje poético. Tomando en consideración lo enunciado en *El libro de artista: Aspectos narrativos* (2011)

Lo propio del mensaje poético sería, en coincidencia con Eco, su función connotativa, caracterizada por estimular asociaciones en el receptor que trascienden la simple indicación de un referente -como ocurre en la función denotativa-, y despierten significados ligados a la subjetividad del espectador. Por esto, se puede definir el mensaje estético “como un sistema de connotaciones dirigido y controlado por la misma estructura del mensaje”. Este concepto tiene alcance para toda obra, solo que en el caso del libro de artista se da, como dijimos, esa particular manera de convocar al espectador a operar dentro mismo de la obra.

Se trata de un sujeto que no reproduce saberes, sino que los produce.

(Beccaria, Garay, Gago, Valent, Valente, 2011, p.49 y 50).

El espectador como actor partícipe: el espectador emancipado que compone su propio poema

Los libros túnel invitan a ser operados y al ser manipulados, estos portales se activan y vinculan. Los enlaces entre cada dispositivo, es decir, la senda que uno elija y, por lo tanto, la deliberación de qué portal transitar y por cuál cambiar, será la decisión de cada espectador. El vehículo, el espectador activo, y quien toma las decisiones, es el mismo elemento esencial para que la obra se consuma, porque este espectador emancipado puede ver, sentir, comprender y componer su propio camino. Tomando en consideración lo enunciado por Jacques Rancière en *El espectador emancipado* (2008),

Eso es lo que significa la palabra “emancipación”: el borramiento de la frontera entre aquellos que actúan y aquellos que miran...

(Rancière, 2008, p.25)

Cada espectador se exime de un recorrido sugerido, creando su propia senda, su propio poema

El espectador emancipado (2008), Jacques Rancière

Este es un punto esencial: Los espectadores ven, sienten y comprenden algo en la medida en que componen su propio poema, tal como lo hacen a su manera actores o dramaturgos, directores teatrales, bailarines o performistas.
(Rancière, 2008, p.20)

Entonces, partiendo de un estado anímico, se representó el espacio simbólico mediante el libro de artista. La intencionalidad reside, mediante el dispositivo, en adentrarnos en cada mundo alterno. Las imágenes que se seleccionaron fueron modificadas mediante varios procesos: el revelado y manipulación digital de fotografías, dibujos a mano alzada, la superposición o yuxtaposición por collage digital, sintetización de la imagen compleja en planos, en la elección de solo algunos planos para cada dispositivo, los cuales se representaron por el dibujo en la técnica del calado; selección de paletas de color en base a imágenes referentes, modificación de paleta digital, selección y modificación de las paletas de color según la intencionalidad a transmitir sobre papel, e intervención del papel con texturas realizadas con diferentes herramientas y materiales plásticos. Además, se puede seguir modificando la imagen al maniobrar el dispositivo, utilizando el acordeón expansivo, de modo retráctil, o estirándolo de un lado hacia el otro, en horizontal.

Los referentes, imágenes e incluso, artistas relacionados con las temáticas de cada escena, fueron las bases de donde se seleccionaron los primeros colores que se acercaron a las paletas finales, tomando con el tintero los colores dominantes de cada escena seleccionada. Estas paletas fueron modificándose para un mayor acercamiento a los colores con cierta connotación, asociados a ciertas emociones, y, por lo tanto, de mayor representación para las escenas a simbolizar, modificando tono, valor y saturación de algunos colores.

Los referentes utilizados son: Hazel Sebastian Glass, Matías Alonso, Indgo, Beksinski, Isobelle Ouzman, Andrea Kowch, Andy Kehoe, Ulla Thynell, Alireza Karimi Moghaddam, Dark (serie de la plataforma Netflix), Ian Brandom, Six N. Five, Moon Knight (serie de la plataforma Disney), Alejandro Chaskielberg, Danny Sanculi "The light ninja" y Verba Mystica.

Los artistas seleccionados como referentes tienen en común algunos aspectos fundamentales de mi proyecto, como el onirismo, la estética, los climas, la técnica o sistema de superposición, la composición, el lenguaje fotográfico, las temáticas o contenidos, los libros de artista, las armonías de color y/o paletas, y la colorimetría.

CONSIDERACIONES FINALES

Los colores en asociación pueden comunicar emociones, sentimientos y sensaciones.

Como manifiesta en *Psicología del color* (2004), Eva Heller

Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos al color.... El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto, o falso y carente de gusto...

(Heller, 2004, p.18)

Los colores devienen código y, por consiguiente, cada color es un signo que posee su propio significado, siempre relativo a un tiempo y un espacio. La relación simbólica de una paleta siempre estará arraigada a un contexto particular, pero la direccionalidad de la temática podrá ser mucho más asertiva en la medida en que se utilicen estos elementos plásticos a conciencia.

REFERENCIAS

Becaria, Garay y otros (2012) *El libro de artista como experiencia artística de interface. Arte e investigación*. Revista científica de la facultad de Bellas Artes. Año 14 Número 8. FBA UNLP. Argentina.

Becaria, Garay y otros (2011) *El libro de artista. Aspectos narrativos. El aporte del análisis estructural. Arte e investigación*. Revista científica de la facultad de Bellas Artes. Año 13 Número 7. FBA UNLP. Argentina.

González, Salvador Haro (2013) *Treinta y un libros de artista: Una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado*. Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo.

Heller, Eva (2008) *Psicología del color*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. SL

Ranciére, Jacques (2010) *El espectador emancipado*. Buenos Aires. Ediciones Manantial.

ANEXO

ⁱ *Colorimetría*: Comprendo a la colorimetría como la utilización consciente de la combinación de determinados colores para sugerir ciertas sensaciones. El color es un factor que influye en el espectador de modo consciente o inconsciente, sutil o extraordinariamente activo. En el color hay muchos más de lo que el ojo ve, ya que este factor es un generador muy potente de emociones y sensaciones, la potencia oculta que ofrece al espectador alegrando, entristeciendo, atrayendo o rechazando. Es además el elemento que concreta la impresión de un ambiente; la impresión de un carácter y la síntesis de un símbolo. El color es mucho más que un simple efecto cromático por la acción que ejerce sobre el sentimiento; el color es una potencia psíquica que afecta a la mente. Por él se pueden producir reacciones, crear influencias y tensiones. Como así también determinar estados de ánimo positivos y negativos, al transmitir sugerencias.

ⁱⁱ *El color connotado*: Es el que evoca al mundo de valores psicológicos, de las sensaciones y lo simbólico.

ⁱⁱⁱ *Armonías de color*: La armonía de color es la relación que se genera entre colores al combinarlos en un mismo sitio. Estos sistemas varían las relaciones según el modelo de color, y actúan por oposición o por otro criterio organizativo según los distintos autores o corrientes de estudio. Hablar de la armonía de los colores es juzgar la acción de dos o varios colores. Por ejemplo: complementarios, análogos, fríos, cálidos, monocromía, policromía, quebrados, colores de contraste, alternos, opuestos en temperatura, etc. Armonizar colores es hallar la correspondencia, concordancia, orden y unidad de un color respecto a otros, o de variados colores entre sí, estableciendo un conjunto que comuniquen determinadas implicancias, ya que, el color es connotativo. En este proyecto, la armonía de color funcionaría como elemento de la composición primordial, vehículo informativo de las sensaciones que se desean proyectar dentro de un conjunto de diferentes elementos plásticos en la composición de cada pieza. Un esquema cromático debe producir impresión a la percepción y sensibilidad del espectador.

^{iv} *Estados anímicos*: Los estados de ánimo son estados emocionales, en los que experimentamos determinados sentimientos que son predominantes durante algún tiempo. Puede durar desde horas a meses, incluso años. Los estados emocionales tiñen la manera en la que percibimos lo que nos sucede, determinan cómo lo gestionamos, cómo nos comportamos en general ante el entorno, y cómo nos vemos personalmente ante el mismo. La mayoría de las veces determina nuestra actitud. He seleccionado solo algunos estados anímicos para este proyecto que engloba varias sensaciones: *felicidad, melancolía, serenidad, furia, optimismo y perturbación*.

^v *Onirismo*: comprendo al onirismo como un estado de alteración de la conciencia caracterizada por la aparición de fantasías semejantes a las de los sueños, con pérdida del sentido de la realidad, o quizás, la creación de nuevas realidades, donde no hay ideas reprimidas, al igual que en el inconsciente. Espacios simbólicos donde el significado de los elementos que lo componen tiene como objetivo la interpretación, y en este proyecto en particular: de estados anímicos.

^{vi} *El color connotado*: Es el que evoca al mundo de valores psicológicos, de las sensaciones y lo simbólico. Significa que los colores devienen código y que, por consiguiente, cada color es un signo que posee su propio significado, siempre relativo al contexto.